

ИДЕТ УРОК

УДК 82-3 ББК Ч426.83

Л. Д. Гутрина, Л. Ю. Парамонова
Екатеринбург, Россия

«ОГНЕВОЙ ГОРИЗОНТ» ПЕТЕРБУРГА: ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА А. БЕЛОГО

Аннотация. Статья представляет собой разработку урока по творчеству А. Белого в старших классах (11 класс). В центре внимания – цветовая символика в произведениях Белого, особенности ее влияния на образ Петербурга в творчестве символиста и способы раскрытия основной мысли произведения через цвет. Предлагается введение в школьную программу нового аспекта анализа текста – изучение семантики цвета и фоносемантики. Подробно исследуется образ города и способы его воплощения через цветовую гамму произведения.

Ключевые слова: Белый, город, Петербург, семантика цвета, фоносемантика.

L. D. Gutrina, L. Yu. Paramonova
Yekaterinburg, Russia

«FIERY HORIZON» OF PETERSBURG: COLOR SYMBOLISM IN THE WORKS OF A. BELY

Abstract. The article represents a project of a lesson in the higher forms, which is devoted to the works by A. Bely. The article spotlights the color symbolism in the works by the writer, the peculiarities of its influence on the image of St. Petersburg in the works by the symbolist, and the ways of opening of the main idea of the text through the color. The author suggests bringing of a new aspect of the text analysis into the school syllabus that is the study of the semantics of color and phonosemantics. Image of the city and approaches of its realization through the color gamma of the composition are considered here.

Keywords: A. Bely, city, Petersburg, semantics of color, phonosemantics.

Изучение лирики Андрея Белого в школе, как правило, носит обзорный характер. С творчеством данного поэта предлагается познакомиться в рамках раздела «Поэзия Серебряного века», на освоение которого разработчиками программ по литературе для 11 класса отводится в среднем 5–6 часов. Вследствие этого творчество Андрея Белого, одной из значимых фигур Серебряного века, вынесено на отдельные уроки далеко не во всех программах. Так, в программе Т. Ф. Курдюмовой имя Белого упоминается лишь в обзоре русской поэзии конца XIX – начала XX века [Курдюмова 2005: 75]. А. Г. Кутузов, В. В. Агеносов и В. А. Чалмаев, напротив, выносят изучение индивидуальности А. Белого на отдельный урок. В. В. Агеносов предлагает рассматривать творчество Андрея Белого в связи с темой «Символизм» и рекомендует учителю выбрать для рассмотрения в классе стихотворения «Раздумье», «Русь», «Родине» [Агеносов 2008: 26–27]. В программах А. Г. Кутузова и В. А. Чалмаева рекомендуется рассмотреть на уроке творческую индивидуальность Белого [Меркин, Зинин, Чалмаев 2009: 115]. В. А. Чалмаев предлагает выстроить урок как обзор жизни и творчества поэта, при этом уделив основное внимание теме Родины. И Чалмаев, и Кутузов рекомендуют для рассмотрения с учениками те же тексты («Раздумье», «Русь», «Родине»). [Кутузов 2005: 61].

Предлагаемая разработка позволит углубить представления учащихся о творчестве Белого: в частности, конкретизировать поэтические представления Белого о Родине, закрепить знания о специфике поэтического языка поэта-символиста. В центр урока мы предлагаем поставить вопрос об образе

Петербурга у Белого. Петербург как «северная столица» России имел в творчестве поэтов-символистов особый, символический, статус. Анализ разных граней «петербургского текста» популярен в вузовском и школьном преподавании. Разработанное нами занятие также поможет школьникам осознать ключевую роль Петербурга для творчества символистов, освоить новые подходы к анализу символистской поэтики – в частности, акцентировать их внимание на цветовой символике и фоносемантике.

Практически все поэты Серебряного века «расцвечивают» свои произведения. Цвет в эту эпоху приобретает особое значение и даже обретает «звучание». Через цвет передается эмоция автора, раскрываются его сокровенные мысли и мечты, в цвете воплощается эстетический пафос стихотворений. Цвет становится смыслодерживающим ядром стихотворения, ключом к его пониманию. Вопросы фоно- и цветосемантики активно осмыслились самими символистами: (А. Белым, К. Бальмонтом, И. Анненским); кроме того, принципиальны в данной области исследования В. Кандинского [Кандинский 1992], А. Журавлева [Журавлев 1991], Ю. Казарина [Казарин 2004] и др.

Тема урока: «Огневой горизонт» Петербурга: цветовая символика Андрея Белого (на примере стихотворений из цикла стихов «Город»).

Место урока в системе по изучению Серебряного века: урок проводится после системы уроков по творчеству А. Блока.

Цели урока: осмысление творческой индивидуальности А. Белого, углубление представлений об

образе Петербурга в лирике А. Белого, освоение первоначальных знаний о семантике цвета и фоносемантике.

Задачи:

образовательные:

- Познакомить с новыми аспектами анализа текста (семантика цвета, фоносемантика);
- Организовать обсуждение, анализ и интерпретацию стихотворений А. Белого о Петербурге в аспекте цветописи и фоносемантики;

развивающие:

- Совершенствовать навыки чтения и анализа символистского поэтического текста;

воспитательные:

- Воспитать познавательную активность и самостоятельность.

Оборудование: стихотворения А. Белого, портрет поэта работы Л. Бакста, иллюстрации к роману А. Белого «Петербург» А. Дворниковой, схема значения цветов по А. Белому, схема цветообозначений звуков Ю. Казарина.

Ход урока:

Этап 1. Предкоммуникативный.

1. Вступительное слово учителя. Постановка цели урока.

Сегодня мы обратимся к лирике А. Белого и его циклу «Город», посвященному Петербургу. Тема Петербурга является знаковой темой для всех поэтов-символистов.

Вспомним Петербург А. Блока. Город у поэта призрачный, неживой, в нем все статично и циклично, время словно замкнуто в кольцо, из которого нет выхода (вспомним – «опять начнешь сначала», «и повторится все как встарь»). Автор часто использует слова со значением красного интенсивного цвета, что придает зловещий оттенок миру города. Город у Блока становится символом, т.е. приобретает определенные постоянные характеристики, не связанные с основным значением. Это обусловлено, в частности, тем, что начало 1900-х годов было временем восстаний и надвигающейся революции, и действительность воспринималась в связи с неизбежными социальными потрясениями. Город переставал быть просто городом, расширяясь до размеров страны и мира в целом.

Петербург в эпоху революции по-особому воспринимается поэтами-символистами. Цель урока – увидеть, каким предстает город в поэзии Белого и каковы основные способы создания поэтического мира города.

2) Слово учителя о поэте и цикле «Город».

Андрей Белый был очень разносторонним человеком. (*Учитель показывает портрет Белого работы Л. Бакста*). Он родился в семье математика и философа, и всю жизнь пытался синтезировать музыку, поэзию и математику. Он поступает на математический факультет Московского университета, заканчивает его с отличием и поступает на историко-филологический факультет, однако бросает его через год и уходит работать в литературный журнал «Весы», где много общается с А. Блоком. Более двух лет он проводит за рубежом и создает два сборника стихов.

Мы обратимся к циклу стихотворений «Город»; он входит в сборник стихотворений «Пепел»,

вышедший в свет в 1909 году. Это книга о России – такой, какой увидел её Белый. Демоническая реальность города, урбанистические пейзажи, на фоне которых совершается Апокалипсис. Сквозная тема сборника – тема хаоса, и, как результат, – чувство потерянности и священного страха перед непостижимыми силами неизвестности. Город в стихах Белого окрашен в несколько основных цветов. Какие это цвета, мы и попробуем сегодня разобраться.

Этап 2. Чтение и первый этап анализа

Ученикам раздаются тексты стихотворений из цикла А. Белого «Город» (стихотворения «Отчаяние» (1904), «На улице» (1904)), они читают их вслух.

ОТЧАЯНИЕ

Е. П. Безобразовой

Веселый, искрометный лед.
Но сердце – ледянистый слиток.
Пусть вьюга белоцвет метет, –
Взрвет; и развернет свой свиток.
Срывается: кипит сугроб,
Пурговым кружевом клокочет,
Пургой окуливает лоб,
Завьется в ночь и прохочет.
Двойник мой гонится за мной;
Он на заборе промелькает,
Скользнет вдоль холодной мостовой
И, удлившись, вдруг истает.
Душа, остановись – замри!
Слепите, снеговые хлопья!
Вонзайте в небо, фонари,
Лучей наточенные копья!
Отцветших, отгоревших дней
Осталась песня недопета.
Пляшите, уличных огней
На скользких плитах иглы света!

НА УЛИЦЕ

Сквозь пыльные, желтые клубы
Бегу, распустивши свой зонт.
И дымом фабричные трубы
Плюют в огневой горизонт.
Вам отдал свои я напевы –
Грохочущий рокот машин,
Печей раскаленные зевы!
Все отдал; и вот – я один.

Пронзительный хохот пролетки
На мерзлой гремит мостовой.
Прижался к железной решетке –
Прижался: поник головой...
А вихри в нахмуренной тверди
Волокна ненастные вьют; –
И клены в чугунные жерди
Багряными листьями бьют.
Сгибаются, пляшут, закрыли
Окрестности с воплем мольбы,
Холодной отравленной пыли –
Взлетают сухие столбы.

Задание 1. Найдите в стихотворениях все цветотипы и прокомментируйте их. Какой цвет преобладает? Какой образ города возникает в итоге? Дети находят и подчеркивают в тексте все цветотипы. Совместно с учителем дают комментарий каждому «цветовому» обозначению. Нужно обратить внимание, что не только непосредственно цветотипы могут создавать

«окраску» стихотворения. Существуют еще слова-образы, заключающие уже в своем лексическом значении какой-либо цветовой оттенок.

В стихотворении «Отчаянье» отмечаем 4 упоминания белого и два желтого цвета: это и собственно цветные эпитеты («ледянистый», «белоцвет»), и символы, предметный план которых связан определенным цветом. Среди них – образы «искрометного льда» и «пургового кружева», которые, благодаря соотносительности со снегом, создают эффект белого цвета. Мы представляем себе сияние льда – оно бело-голубое – и пургу, когда все вокруг белым-бело и ничего не видно, кроме стены снега. Да и само кружево обычно плетется белыми нитками. Наиболее эффективными в придании окраски стихотворению в данном случае как раз и будут слова и выражения, несущие отпечаток цветовой окраски. Желтый цвет здесь представлен как раз подобными образами: это «лучей наточенные копыя», «фонари», «уличные огни» и «иглы света». При прочтении этих строк в нашем сознании невольно возникает образ желтого уличного освещения на блестящем белом снегу, что и создает фоновую окраску стихотворению.

В стихотворении «На улице» иная окраска. Здесь превалируют красный и черный. Отмечаем сначала цветные эпитеты: «огневой» (то есть желто-красный), «багряные» – они окрашивают городской мир в красные тона. Но вчитаемся повнимательнее – и найдем еще много указаний на цвет: «дымом фабричные трубы // плюют в огневой горизонт» (этот образ дает нам два цвета – черно-серый, застилающий небо, и огненный, красный). При чтении строки «Печей раскаленные зевы» возникает образ огня, раскаленного железа. Нагнетание черного цвета создается фиксацией деталей улиц: «чугунные жерди», «холодная пыль», «мерзлая мостовая» отсылают к образу земли, дороги, уличных перекрестков, где обычно все серо-черное от пыли и земли. Вследствие этого сам город становится черно-серым.

Дети подводят итоги данного этапа урока, опираясь на вопрос учителя: каких цветов в стихотворениях больше, каких меньше? (4 раза встретился белый, красный (кровавый, багряный), желтый и 2 раза – черный).

Этап 3. Лекционное слово учителя и второй этап анализа

1) Учитель рассказывает о статье Белого «Священные цвета».

А. Белый был не только поэтом, он, как и многие другие, писал теоретические работы по теории символизма. Одной из его известнейших работ стала статья «Священные цвета», написанная в 1905 году. В ней он придает каждому цвету свое, индивидуальное символическое значение.

Учитель открывает на доске схему значения цветов по А. Белому, детям предлагается записать её в тетрадь.

Белый → полнота бытия, забвение, новое начало.

Черный → небытие, хаос.

Серый → призрачность, черт, двусмысленность.

Желтый → зловещий, больной.

Красный → огонь, марево, пламя ада, страдание, но и очищение, новая жизнь, страсть.

Голубой → радость, небо, идеал.

2) Работа с текстами

Задание 1. Попробуйте дополнить образ города, исходя из трактовки Белым разных цветов. Что нового открывается в произведении? Есть ли сходства символических значений цветов Белого со значением цветов, выделенных в стихотворениях нами? (Больше всего в исследованных стихотворениях употребляется красный цвет. В большинстве случаев он связан с образами ада, огня, раскаленных печей, крови и страданий. Красный цвет приносит в стихотворения семантику насилия и страдания, а город, окрашенный в красные багровые тона, скрывает под своими крышами немало страшных тайн. Петербург уподобляется большому адскому пламени, в котором горят все светлые и добрые чувства людей.

После красного по частотности употребления следует желтый цвет. Этот цвет служит вспомогательным при красном, он, как правило, выступает зловещим предзнаменованием огня, пламени и несет за собой разрушения и гибель. Желтые искры – как символ будущего пламени несут за собой беду. Но, в некоторых случаях, может приобретать и положительные смыслы: как лучи света посреди снежной бури (стихотворение «Отчаяние»). Главные образы желтого цвета – «огневой горизонт», «лучей наточенные копыя». Благодаря употреблению желтого цвета мы видим город как будто в пыльно-огневой дымке, непригодный для жизни и удушающий.

Третьим по частотности можно назвать белый цвет. В стихотворении «Отчаянье» этот цвет тесно связан со снегом, льдом и холодом, которые окутали город и заметают пургой все улицы, дома и душу лирического героя. Снег этот одновременно несет смерть и избавление, он кружит в белой пелене и заметает все прошедшее, чтобы дать возможность для обновления, возрождения).

Задание 2. Рассмотрите иллюстрации к произведениям А. Белого (иллюстрации А. Дворниковой к сборникам стихов и роману «Петербург»), их цветовую гамму. Есть ли сходства между цветовой палитрой иллюстраций и стихотворений? А различия? (На иллюстрациях автором используются цвета, аналогичные тем, которые мы выделили как главные для образа города у Белого: желтый, красный, белый, черный. Желтый, как правило, изображает улицы города или толпы, более общие планы, а красным у художницы нарисованы люди и дома, центральные персонажи иллюстраций. Использование этих цветов еще раз показывает, что на семантическом уровне в городе Белого доминантной является желто-красная цветовая гамма).

Слово учителя.

Символисты наделяли значениями не только цвета, они окрашивали в определенные цвета даже звуки. Исследователь поэтического текста Ю. В. Казарин рассматривает вопрос окрашенности каждого звука определенным цветом. По результатам многочисленных исследований, он составляет таблицу соответствия гласных звуков цветам. Познакомимся с этой таблицей и попробуем сами провести фоносе-

мантический анализ одного из выбранных нами стихотворений. (*Дети переносят таблицу в тетрадь*)

[а] – красный или чёрный,
[о] – жёлтый или белый,
[э] – зелёный,
[у] – фиолетовый или лиловый, тёмно-синий,
[и] – синий,
Я [ја] – ярко-красный // тёмно-красный,
Е [јэ] – ярко-жёлтый // оранжевый,
Ю [ју] – голубой.

Задание 3. Выделите все ударные гласные в стихотворении «Отчаянье» и подсчитайте, какой звук сколько раз встречается. Сделайте вывод о том, как «окрашено» стихотворение исходя из таблицы звуков

В данном стихотворении два доминантных ударных звука – [о] и [је]. Звук [о] встречается 25 раз, придавая стихотворению, по классификации Казарина, белую окраску. Звук [је], встречающийся 10 раз, символизирует собою желтый цвет. Следовательно, стихотворение окрашено в желто-белые тона и на фонетическом уровне. За белый колорит на лексическом уровне отвечают лексемы «лед», «ледянистый», «белоцвет», «вьюга», «сугроб», «пурговое кружево», «снеговые хлопья». За желтый – «фонари», «лучи», «уличные огни», «иглы света». Мы получаем наглядное подтверждение нашего цветового анализа.

Этап 4. Рефлексия.

Вопросы для обсуждения (по выбору учителя):
Что неожиданного узнали вы сегодня? Можно ли согласиться с тем, что Петербург в лирике Белого тоже «белый», или все-таки он имеет другие оттенки? Какой вывод мы можем сделать об отношении А. Белого к северной столице России? Помогает ли анализ колорита города раскрытию смысла стихотворений?

Для Белого Петербург являлся лицом страны, городом, в котором сконцентрированы пороки современного общества. Петербург Белого – город, настроенный открыто враждебно по отношению к людям. Причем, этот Петербург – замкнутое пространство, островок, а вокруг ничего нет. Этот город грязен; для поэта очень важен холод, окутывающий город, переносящийся в души жителей; он полностью вытесняет из их жизней прекрасные человеческие чувства. Отсюда частый мотив снега, вьюги, пурги, что привносит в цветовую палитру города белые оттенки. Но, если взглянуть в стихотворения внимательнее, Петербург Белого не монохромная белая пустыня. Анализ значений цветовых образов помогает нам понять глубинную суть образа Петербурга. Сам город неприветлив, мрачен, однако окрашен в яркие тона. Как правило, это красный, желтый и белый, не менее важны черный и серый, причем, серый и желтый служат вспомогательными при основных цветах, создавая оттенки для доминирующих. Петербург в книге «Пепел» становится местом свершения Апокалипсиса, демоническая реальность города приобретает огненно-красные оттенки революции и вселяет в души людей страх, неизвестность и неверие в идеалы.

Этап 5. Домашнее задание:

Проанализировать любое стихотворение поэта-символиста в аспекте цвета, подобрать к нему подходящие иллюстрации или абстрактные картинки, отражающие цветовую гамму выбранного стихотворения.

ЛИТЕРАТУРА

Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994. – 528 с.

Белый А. Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1940. – 239 с.

Журавлев А. П. Звук и смысл. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

Казарин Ю. В. Филологический анализ поэтического текста. – Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 432 с.

Кандинский В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992. – 349 с.

Курдюмова Т. Ф. Программа для общеобразовательных учреждений 5–11 классы. – М.: Дрофа, 2005. – 93 с.

Кутузов А. Г. Программа «Литература». 5–11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 83 с.

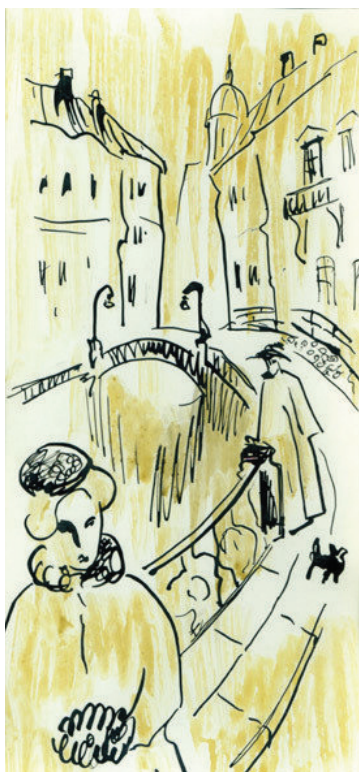
Программа по литературе для 5–11 классов общеобразовательной школы // авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – М.: Русское слово, 2009. – 200 с.

Русская литература XIX–XX вв.: программа для общеобразовательных учреждений. 10–11 классы / А. Н. Архангельский, В. В. Агеносов. – М.: Дрофа, 2011. – 48 с.

Приложение

Иллюстрации к роману А. Белого «Петербург», автор А. Дворникова

Данные об авторах:

Гутрина Лилия Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры современной русской литературы Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26.

E-mail: gutrina@bk.ru

Парамонова Лиана Юрьевна – магистрант кафедры современной русской литературы Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург).

Адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26.

E-mail: liana@sp-corp.ru

About the authors:

Gutrina Liliya Dmitrievna is a Candidate of Philology, Assistant Professor, Chair of the Contemporary Russian Literature, Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg).

Paramonova Liana Yurievna is a Undergraduate of Modern Russian Literature Department of Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg).